

目 录

第一章	关于形态	1
第一节	具象形、抽象形和意象形	2
	一、具象形	2
	二、抽象形	4
	三、意象形	5
第二节	形的语言	6
	一、形与神	6
	二、心理经验	7
第三节	设计思维的拓展	8
第二章	平面设计的视觉元素	11
第一节	点	12
	一、点的概念	12
	二、点的特点	13
第二节	线	15
	一、线的概念	15
	二、线的性格	15
	三、线的表现形式	17
第三节	面	20
	一、关于面	20
	二、面的性格	20
	三、面的组合方式	21
第三章	造型设计的形式规律	27
第一节	稳定与平衡	28
	一、和谐与对称	31
	二、力的均衡	33

第二节	节奏与韵律	36
	一、律动生美感	36
	二、比例成秩序	38
第三节	对比变化与调和统一	40
	一、对比变化	40
	二、共性调和	43
	三、想象、联想的思维训练	44
第四章	设计布局	49
第一节	设计中的构图分割	50
	一、限形骨架	51
	二、定位骨架	51
	三、空位骨架	52
第二节	形的简化	55
第五章	平面设计的多种空间表现	57
第一节	平面空间表现	58
	一、二维立体空间	60
	二、正负形的图底关系	61
	三、正负形在设计中的应用	62
第二节	多维空间表现	65
	一、构图视角	65
	二、层叠式构图	67
	三、矛盾空间	68
第六章	平面设计常用的构成方法	71
第一节	构成的方法	72
	一、重复构成	72
	二、近似构成	76

	三、渐变构成	80
	四、发射构成	86
第二节	对比的方法	90
	一、变异构成	90
	二、密集构成	96
第七章	肌理表现	99
第一节	设计材料与工具的特点	100
	一、纸张	100
	二、笔	100
第二节	肌理技法表现	102
	一、绘制肌理	102
	二、喷绘技法表现	103
	三、拓印与压印	104
	四、粘贴	104
	五、流染	104
	六、胶水反白	105
	七、划刻	105
	八、渗透法	105
	九、流吹	106
	十、水油混色	106
	十一、熏烤	107
	十二、切割重组法	107
	十三、撕剪法	107
	十四、纸面滴色	108
	十五、大理石纹点印法	108
第八章	设计案例分析	109
第一节	平面设计中的构成表现	110
	一、装饰画与绘画	110
	二、海报设计	112

	三、图形创意设计	115
	四、字体设计	115
第二节	立体设计中的构成表现	116
	一、包装设计	116
	二、户外广告设计	117
	三、橱窗设计	118
第九章	学生优秀作品赏析	119
参考文献		138
后 记		139

1

第一章 关于形态

平面设计基础是对平面视觉语言的研究，是视幻张力与视知觉语言的探索，是根据美学原理，以科学的方法将复杂视觉运动形态归纳成简洁的设计元素，再将其按照一定的构成规律和法则组织成具有美好形态的理想画面。

▶ 第一节 具象形、抽象形和意象形

一、具象形

具象形指有具体形象的形，其中包括自然形与人工形。

1. 自然形

自然形指自然生成的形，常见的有山川、河

流、森林、沙丘等。所谓大象无形，大音希声，小到微生物，大到宇宙中我们无法看到的形，都属于自然形（图 1-1）。大自然是一切艺术创作的老师，是创造之根源。大自然的博大与神奇，给了我们探索的动力。

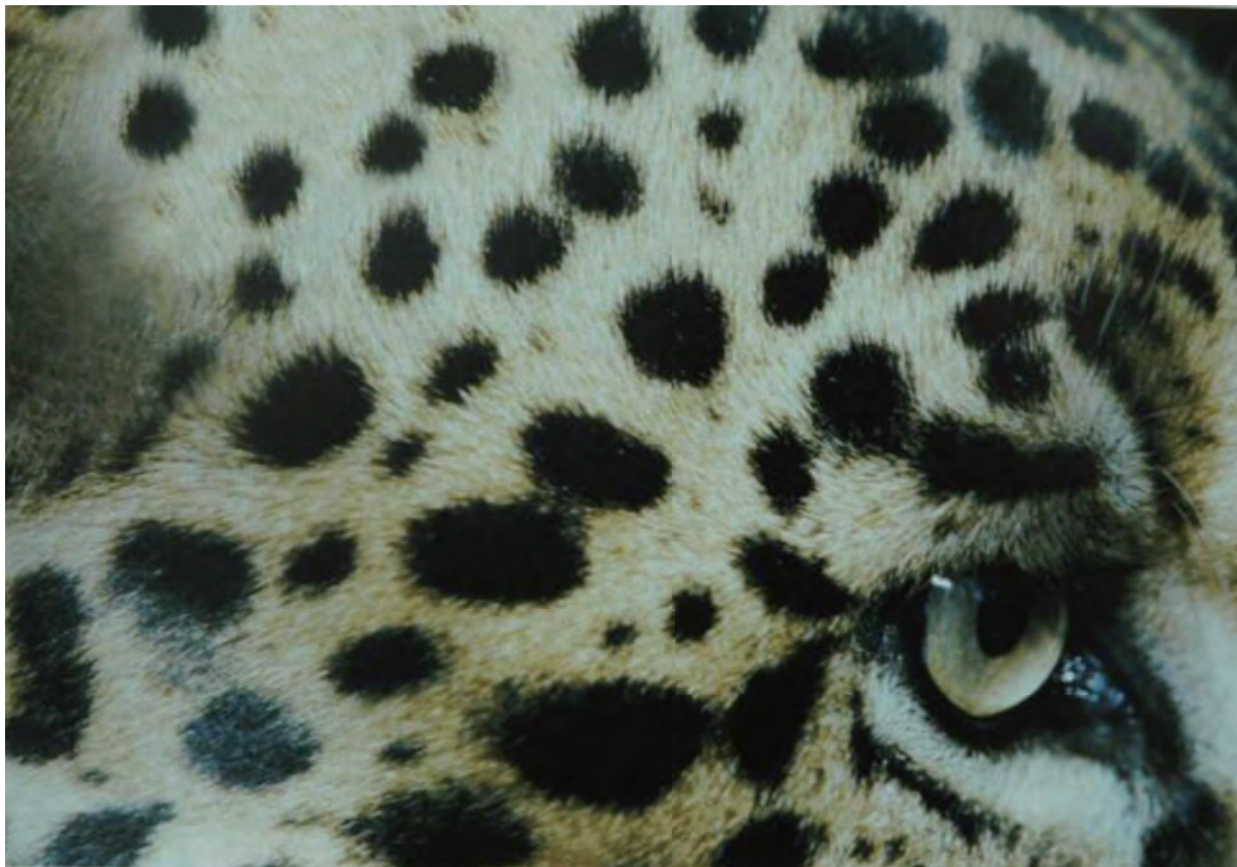

图 1-1 自然形

2. 人工形

人工形指经过人劳动创造出的形。人工形属于第二自然形，它与自然形有着密不可分的关系：自然形犹如人工形的母亲，人工形受大自然启示、在

大自然呵护中孕育成熟。人类的生活环绕在自然形与人工形之中（图 1-2）。人类根据需要创造出桌椅、楼房、汽车、轮船、家具、衣服等人工形。例如，我们看到会飞的鸟，最终造出了飞机；再如，

船是人造的，第一个造船的人可能看到水面漂浮的树木或青蛙乘着荷叶自如地在水上运行而得到启示，于是造出了船。船的前身是木筏，其制造过程是将几根树木连在一起。将粗木挖成独木舟，这种经过劳动制造的船型已经是人工形，但还带着自然形树木的原形。船造好之后，如何让它按人

们的意愿去航行呢？水中游动的鱼儿再一次给了人们启示：鱼是靠鱼鳍的分水在水中前行，靠鱼尾的摆动掌握前行的方向。于是人们制造了桨和舵，船成为往来于两岸的交通工具。由木船改进而成轮船，其材料已远离自然，成为人工形（图 1-3、图 1-4）。

图 1-2 自然形与人工形组合

图 1-3 人工形

图 1-4 人工形

二、抽象形

所谓抽象形，是指从具象形之中抽取出物象的普遍性本质的特征而形成的简洁形。抽象形与具象形达到了精神上的一致，也就是形似、气似、意似，它用朴素、简洁、概括的艺术语言表达丰富的内涵（图 1-5、图 1-6）。抽象后的形态主体更加明

确，如象形文字就是对自然形的概括与抽象，三角形象征山，圆形象征日、月，三点表现星座，三画象征水。抽象形给了人们充分的想象性，它显示了许多形态的共同特征，具有一形多义的特征。例如，一个圆形可以是太阳、月亮、星球、苹果、橘子、水滴和字母。其实抽象与具象有着割不断的联系，二者密不可分。

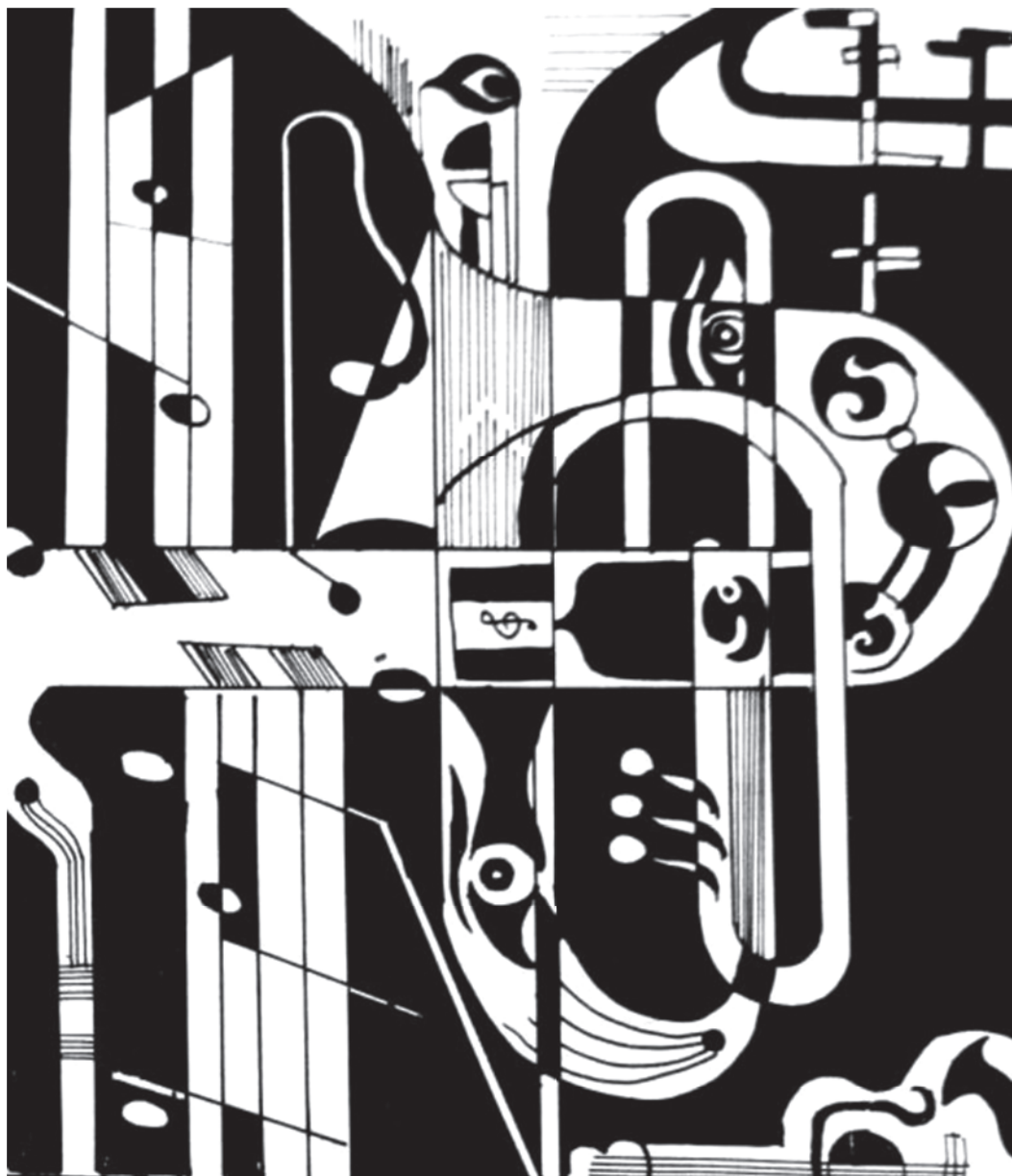

图 1-5 抽象形

三、意象形

人为设计的意象形通过对事物的观察、归纳、提炼、分解、组合而形成。比如中国龙的形象就是分解组合的经典之作，它是将牛头、鱼身、鹿角、鱼须、鹰爪组合于一体而形成的形象，是抽象思维与具象表现手法结合的产物（图 1-7、图 1-8）。

图 1-6 抽象形

图 1-7 意向形

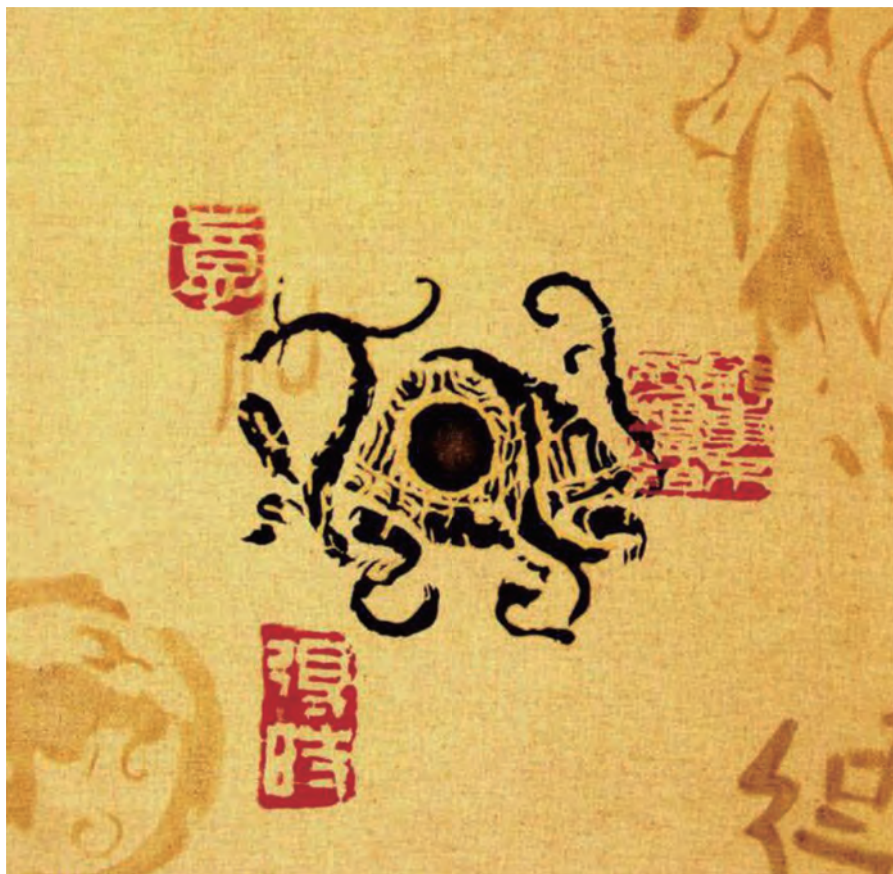

图 1-8 意向形

► 第二节 形的语言

一、形与神

在设计家的眼里，形是有生命的，它以特殊的语言与人交谈。客观上，平面的形是静止不动的，但设计者可以设计出视幻的动感，使欣赏者感到形在动，他们的思维、视点也随之动起来。形与神是创造意境的前提，形是神的依托，然而没有了精神

的躯体终会消亡。形象、形体、形状、形态是形从外在到内在、从视觉到内心的延伸。人们看到了形的长相，感到了形的粗细、长短、轻重不同，辨出了它的美与丑，了解了形的姿态，同时欣赏形的神态、形的轮廓，形的轮廓与风格得以展示，形的性格和气质也再现于纸面（图 1-9、图 1-10）。

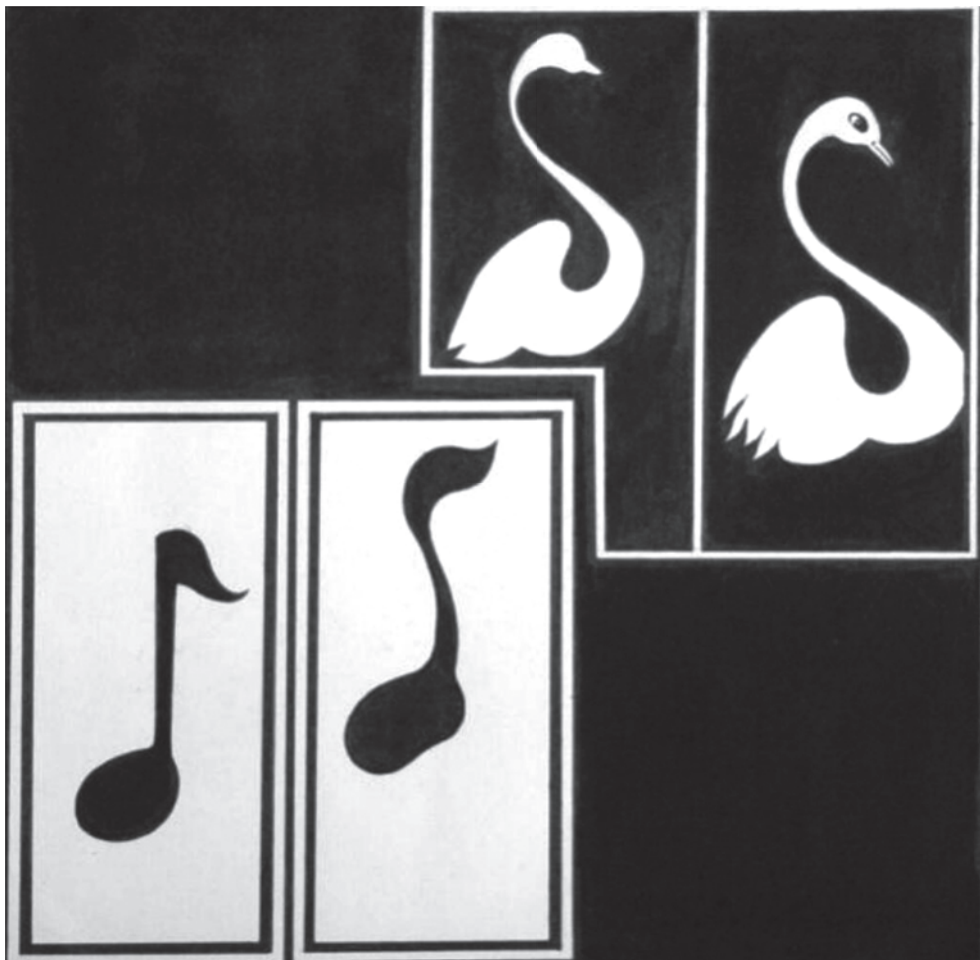

图 1-9 形的渐变

运用了音乐的节奏感、韵律感，来达到形的精神内涵

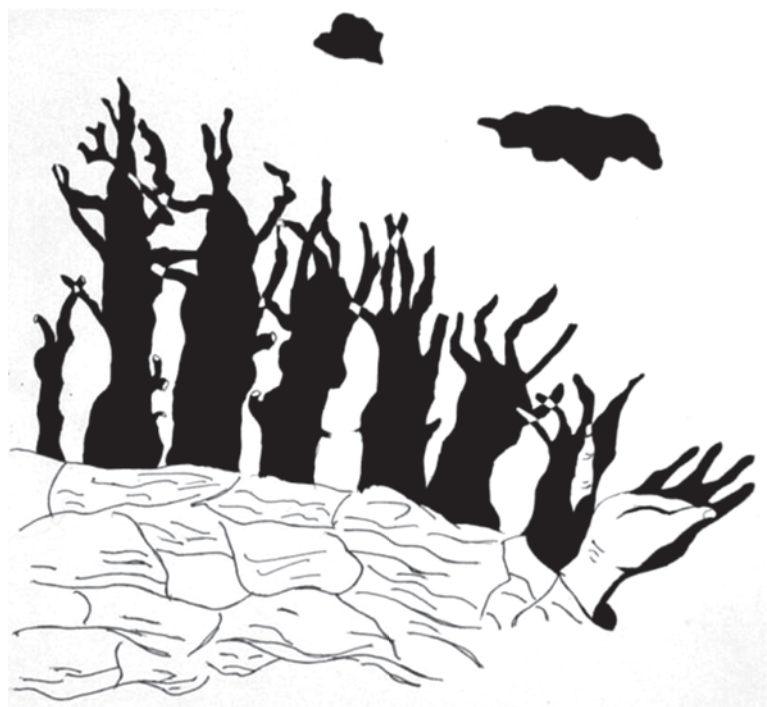

图 1-10 形的语言

从人的手联想到枝繁叶茂的大树，生动而巧妙地体现了深刻的寓意

二、心理经验

人类对形的认识离不开生活经验（图 1-11、图 1-12）。当你看到一个带尖的图形，立刻就想起了扎手的经历，由此想到危险；当你看到一个断开的图形，立刻在心里将其还原；看见黑色联想到黑夜，会感到莫名的恐惧。

图 1-11 以风景和人物的主题来表现面的形式，内容展现的是日落时分的热带气候的自然风光

图 1-12 采用了骷髅和人的剪影构成图底关系，给人勇气与力量，同时充满神秘恐怖的气息

▶ 第三节 设计思维的拓展

在自然科学方面，平面形态构成日趋成熟的表现是：越来越多地运用现代科学的方法，将自然界中复杂多变的形态还原分解成简洁的造型元素。从哲学认识论角度来看，平面形态构成将形式美概括归纳为同一、齐一、统一，不变、渐变、突变等诸多形式，并与音乐，文学等其他艺术相结合，运用

数学原理、几何原理、美学原理表现客观的秩序性、跳跃性和律动感（图 1-13 至图 1-16）。

现代绘画流派的发展在一定程度上影响并促进了构成的形成，如修拉的点彩画，马奈的印象主义，毕加索的立体主义，俄国的构成主义，都为构成的诞生提供了肥沃的土壤。

图 1-13 斜构图

倾斜的构图、飞腾的气泡营造了轻松愉快的氛围

图 1-14 肌理
暖色与肌理的主次处理使作品具有厚重感

图 1-15 康定斯基作品（1）

图 1-16 康定斯基作品（2）

2

第二章 平面设计的视觉元素

平面形态构成中的视觉元素与构成元素各自有不同的作用和含义，但当它们被多变的形式重组在一个画面中的时候，又形成了超越自身含义的新语言，形成千变万化，千差万别的设计画面。如同乐谱中的音符1、2、3、4、5、6、7被作曲家创作组编成一首悠扬的曲子一样，视觉元素点、线、面也被设计家创作组编成为一幅幅有趣的画面。

第一节 点

一、点的概念

从造型上讲，点是可见的，是具有空间、位置等属性的视觉单位，点是一切形态的基础。任何形态既可以是点也可以是面，界定一个视觉元素是不是点并不在于它本身的大小，关键在于它处在一个画面时，形的本身与边框之间的比例关系（图 2-1、图 2-2）。

图 2-1 不同大小的点像宇宙星球，充满动感

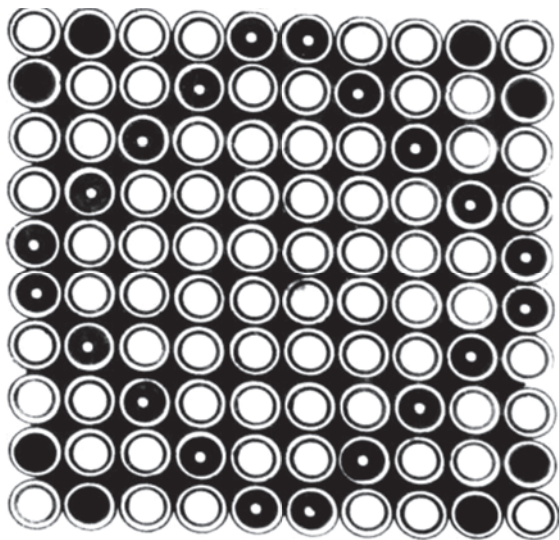

图 2-2 点的聚集可以有面的感觉

例如，一个瓶盖大小的圆点在黑板的比较之下，它就是点；但把它被放在 $8\text{cm} \times 8\text{cm}$ 的边框中，则形成了面的感觉，这里不难看出造型定义的相对性。一艘轮船停泊在岸边时，站在岸边的人看到了不同的面；当船驶入深海，如果我们的眼睛还能看到船，在大海这个边框下它就显现了点的性质。星球虽大，在宇宙这个边框中它就是点点繁星。形与边框对比性越强，越具备点的性质。理想的点虽是圆形，但点的外形并不一定局限于此，方形、三角形、多角形，以及不规则的形，都可以视为点。图 2-3、图 2-4 通过点的大小秩序排列，显示了空间感和速度感。

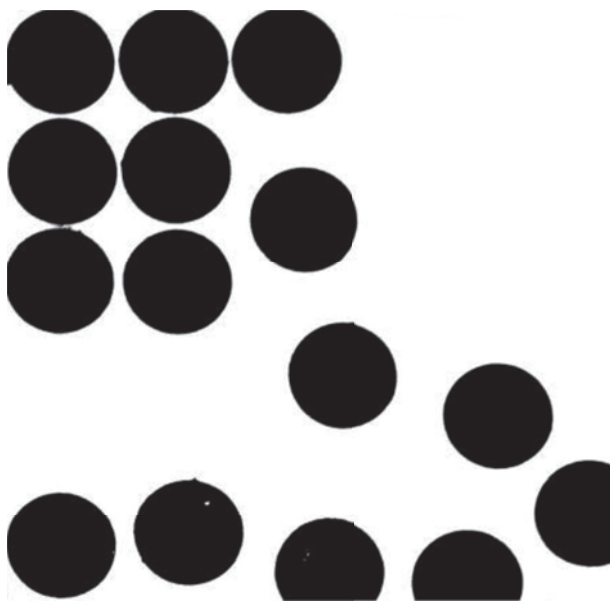

图 2-3 点的不同距离的排列

图 2-4 点的空间构成

二、点的特点

1. 点具有单纯简洁的特点，视觉效果强烈

点是力的中心，具有凝聚视觉的紧张感、扩张力，发挥着视觉中心的积极作用，画龙点睛就说明了点在画面构图中的提神作用。

2. 点具有连续性

当画面上只有一个点的时候，我们的视线会被它所吸引；画面上有两个点时，视线在两者之间游离而形成线；画面有三个点，则形成了虚形；画面如果有多个点，单向连续排列的点具有了线的感觉，多个点多向排列则具有了面的趋势，如文章中的一行文字和一段文字一样，分别被整合成了一条线和一个面。连续排列的点能引导视线的运动，以北斗七星为例，本来七颗并不连接的星，由于成勺形排列，被视作一个整体，称为七勺星。点的连续性使点的个性和独立性相对减弱。

3. 点的想象力很强

人们可以通过不同颜色，不同的形状的点产生

丰富的想象。从颜色来看，红色如旭日，黄色如月光；从形状看，不同形状的点可能会像水果、像饼、像字母、像笑脸、像星星……不一而足（图 2-5 至图 2-10）。

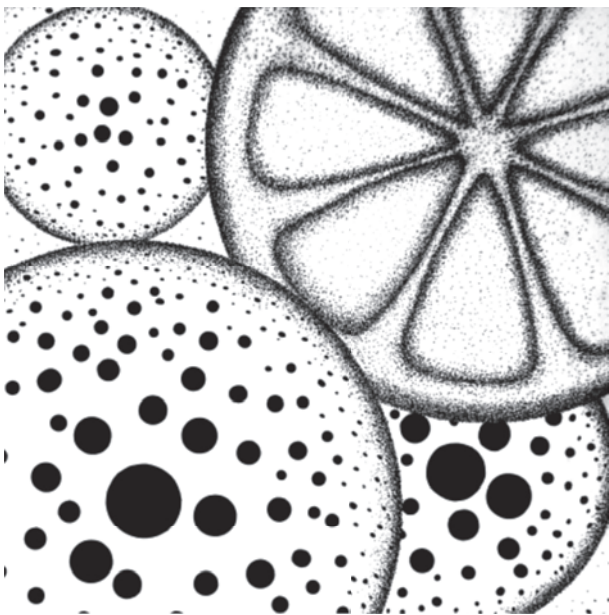

图 2-5 宇宙的变幻，时空的穿梭，都无法抵挡美好的新生。换个视角，一切那么清新，那么简单

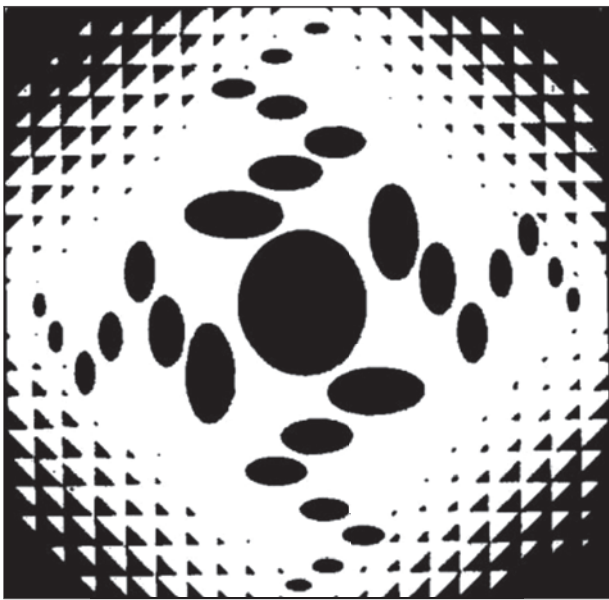

图 2-6 这幅用点构成的作品有一种光的感，同时黑白相互衬托，交相辉映

图 2-7 渐变位置的点形成光的视觉效果

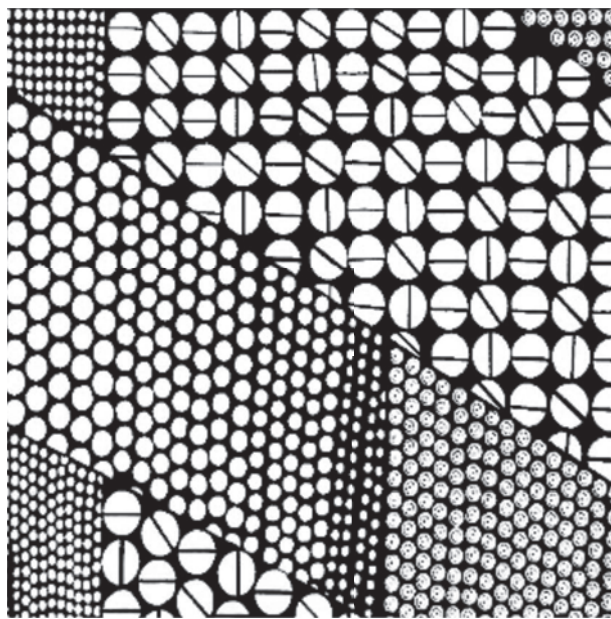

图 2-9 这幅图由点构成，将最简单的点按照一定的方向秩序排列，利用点的聚集形态创造出空间感，点的疏密带来不同的感觉

图 2-8 作品背景的爆破景象全部用点的形式表现，两个小孩则用细线描绘，背景用黑白色做强烈的对比，使画面更具有整体感

图 2-10 作品运用了点的疏密对比、大小对比、虚实对比来细腻刻画人物，突显出女性的柔美

第二节 线

一、线的概念

从造型上讲，线无论长短、粗细、宽窄、虚实，必须是能够看得见的。线具有空间位置和视觉单位，其宽度不能超过我们的视觉认知限度，否则线就会成为面。线的长度和宽度决定了线的性质。图 2-11、图 2-12 以最简易的方法和构图，通过线的位置和方向，运用二维方法展现了三维空间。

图 2-11 二维方法构成三维空间

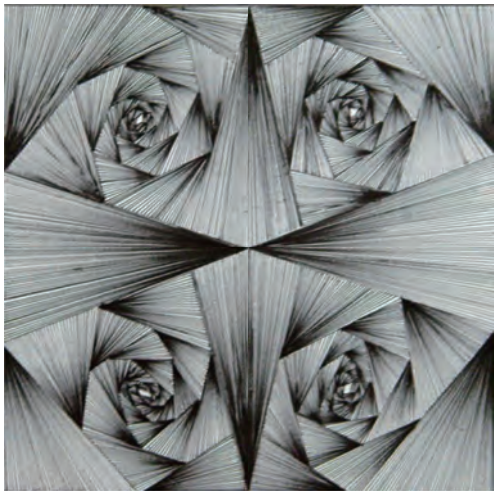

图 2-12 二维方法构成三维空间

二、线的性格

1. 直线

直线很像男人的性格，像父亲一般伟岸魁奇、顶天立地，表现了一种刚毅、简洁、明快、直率的单纯美、力量美和通达的锋利性（图 2-13、图 2-14）。

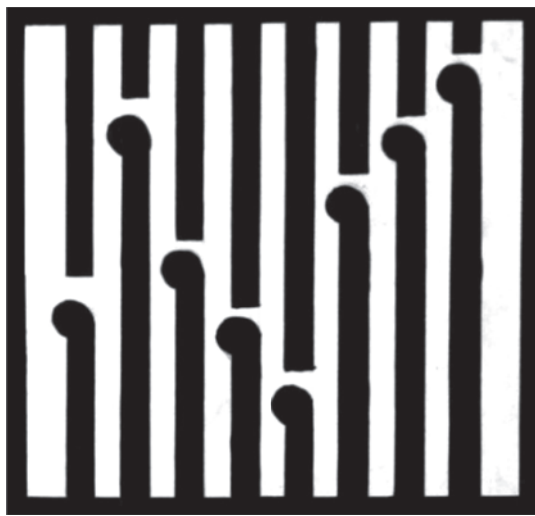

图 2-13 线的停顿

图 2-14 面被线分割

如果细分下来,直线中有竖线、横线、斜线。

竖线强调了严肃性和力度美,给人以兴奋的、整装待发的感觉,如纪念碑、石柱等。

横线强调了静态的平和,象征着消极、疲劳或安静、稳定、松弛,像地平线和寂静的湖面。

斜线强调了动势和方向性。不同的方向带给人不同的想象,向上即飞起,向下即坠落。生活中飞机的起飞与降落,倾倒的物体、投掷的标枪等都具有斜线的性质。

2. 曲线

曲线让人想象到头发、流水等。曲线如女人的性格,像母亲般温良博爱、孕育万物,表现为优美、含蓄、丰富,温和,具有柔韧的内涵(图 2-15 至图 2-20)。例如,中国的太极图就表现为你中有我、我中有你,万变不离其宗,是一种曲线的文化。

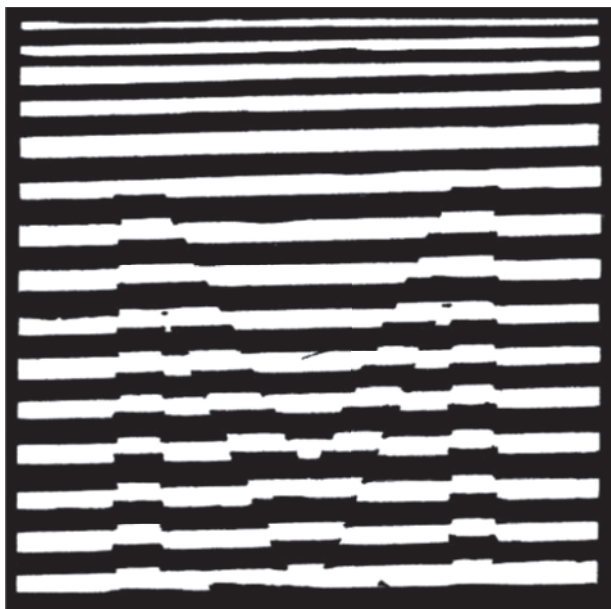

图 2-15 错位的线

图 2-16 曲线构成

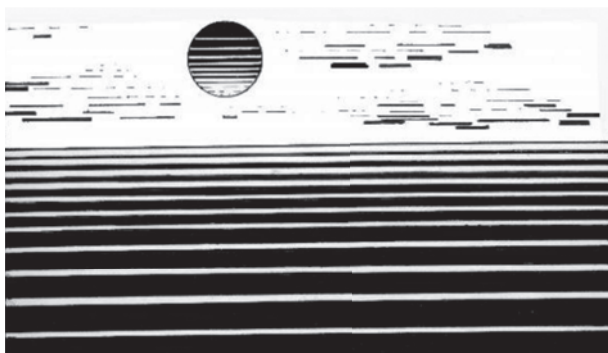

图 2-17 作品运用线条的渐变形成海面，体现出太阳上升的视觉感受

图 2-18 作品运用线的大小、虚实形成船与渔村的空间和光影的效果，曲线中有几何曲线和自由曲线，几何曲线给人以现代、流畅、圆润的感觉，表现了舒展的情绪

图 2-19 自由曲线更多是一种休闲、浪漫、富有个性的感觉，它充分体现了自由舒展的含义

图 2-20 画面复杂而富有条理性展示了剪刀与线的缠绕关系，剪不断，理还乱。自由曲线毫无规律地排列也会使人感觉混乱、无秩序

直与曲实际上是刚与柔的对立，画家清代散文家姚鼐曾在《复鲁絜非书》描绘了刚柔之美：“（刚）如雷，如电，如长风之出谷，如崇山峻崖，如决大川，如奔骐驎……（柔）如清风，如云，如霞，如幽林曲涧，如沧，如漾，如珠玉之辉。”

三、线的表现形式

不同的线条有着不同的表现，直线与曲线的粗细、快慢之分可以形成不同的力，能够引发不同的联想。粗线表现力强，令人感到豪放、厚重；细线纤细，使人觉得秀气、洒脱。快线显得现代、流畅、欢快，慢线显得古老、苦涩、纯朴；光滑的线让人感觉华丽、流畅，粗糙的线让人感觉朴素、残旧（图 2-21 至图 2-26）。

图 2-21 有机线构成

通过线的方向改变，产生分割面和多个面的感觉

图 2-22 线的聚集成

通过线的方向改变，产生分割面和多个面的感觉

图 2-23 作品灵感来自于鸟巢的造型，中心的小鸡线条多为曲线，造型相对简单，而其外鸟巢的造型比较复杂，形成简与繁的对比

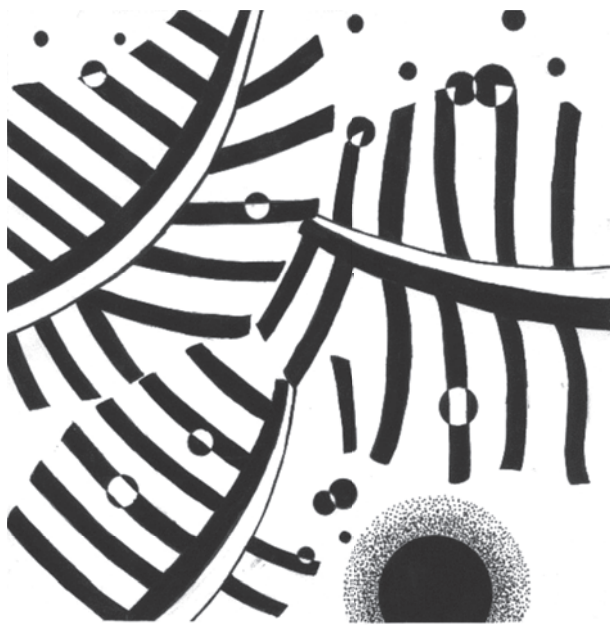

图 2-25 树叶、阳光，一种单纯，一种美

图 2-24 以紧密的线条表现沙漠环境中仙人掌顽强的生命力，从粗细、疏密、方向性及直线与曲线的对比这几个方面表现线的构成

图 2-26 利用线的重复、起伏、扭曲、开合产生出特异性，在规律的排线中制造特异效果。斑马的曲线斑纹与背景直线融合在一起，使画面动静相宜

当然，纸与笔的质地和功能不同，也会形成不同的线的表达效果，这需要在实践中不断探索（图 2-27、图 2-28）。中国画对线的表现形式理解得最为精湛。线可以突出形，勾线具有美化勾勒形的作用。白描、工笔中的形象都是用线来勾画。国画

中的山川、河流、云雾、动物、植物、人物，都是通过不同的线来塑造。线的流动使仙女飞腾，线的粗犷使大河奔腾，造型中充满变化的线表达了自己独特的个性。

图 2-27 以猫头鹰为主题，运用了点线面的疏密对比、大小对比、虚实对比形成画面的视觉效果

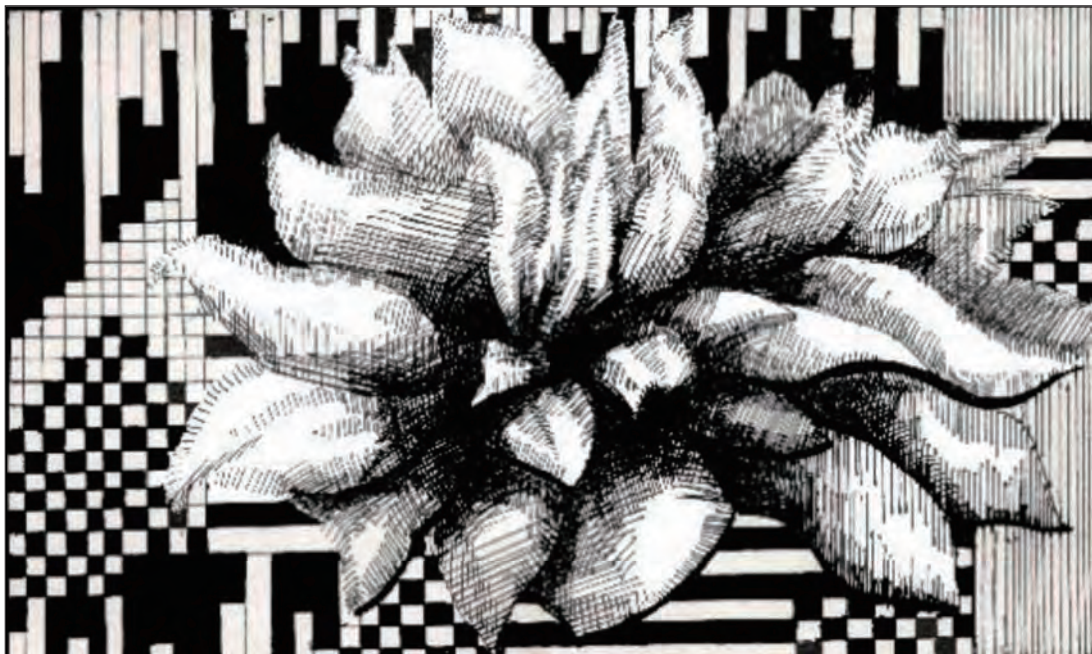

图 2-28 运用线的疏密形成花的光影效果，小的方块黑白面的强烈对比形成叶子的纹路，和花相互映衬

▶ 第三节 面

一、关于面

面是由无数条线组成的。构成中的面比点与线更具有象征特性，能够引发想象和联想。点强调位置关系，线强调方向，而面则更强调形状和面积，同时也更富感染力。

面的大小、位置、虚实形状、色彩的组合形式在设计中至关重要。

二、面的性格

1. 平面

由秩序性直线形成的带有固定角度的面，如方形、三角形、菱形等，这样的面带有直线的特点，并有新的含义（图 2-29）。不同的面有不同的性格。

图 2-29 这是用计算机完成的面的作业，它突出了体积感

方形：竖线与横线结合，使方形更具有稳定性。

三角形：带有斜线与水平的双重性格，同时强调横线的稳定和斜线的动感，富有积极向上的态势。

倒三角形：同样的斜线与横线，但一点着地，强调斜线的动势，给人以不稳定的感觉。

菱形：就是将正方形换个角度，使之一点着地，四条斜线对称，动感极强，形成左右摇摆之势与动态平衡。

竖长方形：强调了竖线的庄重，具有秀气、灵活、轻盈之感。

横长方形：与竖长方形同样的形状，但将其横放过来，就强调了横线给人的稳重、敦厚的感觉，叫人联想起胖而宽的物象。

自由直线形的面：富有特殊的表现力，简洁、安定、井然有序，有稳定和秩序感。

2. 曲面

曲线形的面给人以柔美、华润、饱满、运动的感觉（图 2-30）。

图 2-30 点和线的结合，利用透叠关系使海豚和水结合，花朵衬托出画面的幽静唯美

(1) 几何曲线的面

圆形：丰满、完美、含蓄，充满运动感，富有弹性的魅力。

半圆形：像扇子、月牙，具有残缺的美感，给人丰富的想象空间。

(2) 自由直线与曲线形成的面，较有人情味和个性化，给人以舒畅、优美的感觉。

三、面的组合方式

面的组合不是简单的拼接，而是在形与形的相互作用下产生新的语言，构成新的画面意义。面和面的组合方式有以下几种。

1. 分离

形态与形态之间留有空间距离，形态自身完整，互不打扰。圆形本身很完美、圆满。如果我们将两个圆形比喻成两个人，当两圆呈分离状态时，显现出一种君子之交淡如水的意境（图 2-31）。

图 2-31 两个圆形的不同组合

当三角形呈现出并列状态时，表现出一种积极向上的竞争性。两个三角形转动一定角度后再分离，呈现出一种保持警惕和防备的关系（图 2-32）。

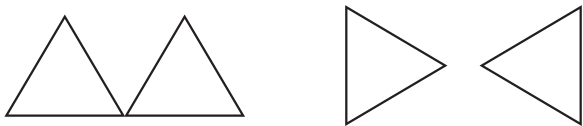

图 2-32 两个三角形的并列与分离

2. 相遇

相遇为形态与形态的边缘恰好接触的状态。同分离比较，相遇的两个形之间的关系有了进展，但各自形象完整，没有交换的关系。如果用圆形来比喻这个关系，就像是两人在交谈。如果用三角形的两角相对来完成这样的组合，就像是针锋相对，矛盾尖锐化（图 2-33）。

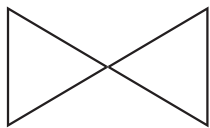

图 2-33 两个三角形的相遇

3. 重叠

重叠指一个形态的一部分被另一个形态所覆盖，产生前后关系，显示了主次感、空间感、层次感。用重叠的方式形容两圆的关系，就是前形独立完整，成为主体，后形失去尊严和独立性，产生从属的感觉（图 2-34）。如果用三角形来形容这种关系就是一方对另一方的伤害和侵略关系。

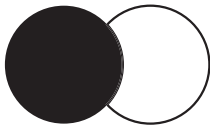

图 2-34 两个圆形的重叠

4. 透叠

具有透明性的形态相交于另一个形态上，使的形态产生共存感，即透叠。这种组合方式下，形态的轮廓能完整地保留下来，既保留了原形又增加了交流，表现了一种友好的感觉。相同的组合方式，用不同的形态去表现，其含义相差甚远。两圆相交在一起，蕴藏着一种友好的含义（图 2-35）；当两角相交时，呈现出了战争的寓意。

图 2-35 两个圆形的透叠

5. 相融

两形相融，共同组合成一个新形（图 2-36）。它像春节晚会上的舞蹈《千手观音》，在正面观看时，每个人叠加而组合成一个新形，但仍能看出几个形的相加关系。相融使对称和谐的美感消融了矛盾，增进了凝聚力，更适合表现母子关系、夫妻关系、合作关系等。

图 2-36 两个圆的相融

6. 减缺

一个形被另一个形覆盖切割，它像一个没有结尾的故事，使人产生趣味联想，引起关注（图 2-37）。

图 2-37 两个圆的减缺

掌握造型基本要素的特点，以点、线、面的抽象形态进行研讨，使抽象的点、线、面能够情绪化、语言化，这十分利于设计师在设计中准确把握画面的分寸。

图 2-38 至图 2-48 是一些平面设计案例，通过分析这些案例，希望有利于同学们更好地掌握平面设计中的点、线、面的构成。

图 2-38 面的综合展现出一定的空间感和连续感，使人产生联想

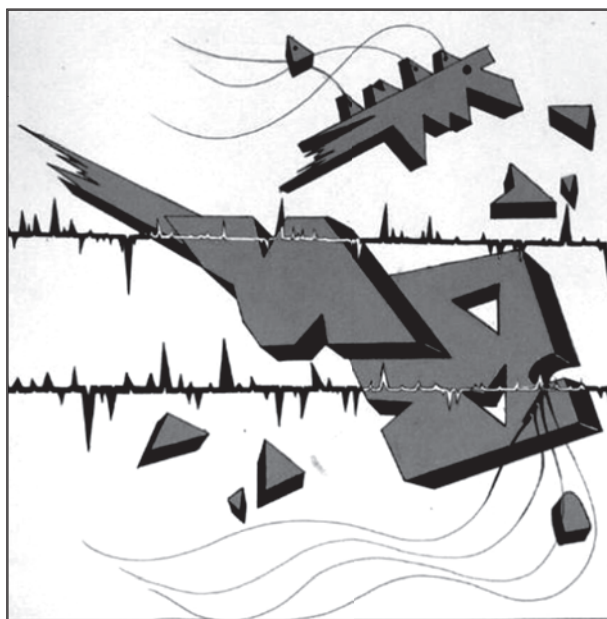

图 2-39 这是一幅点、线、面的构成作业。吉他是我们生活中很常见的乐器，画面中摔吉他的场面很混乱，反映了一种喧闹的气氛

图 2-40 直线与曲线突出女性美

图 2-41 作品源于我们身边的都市生活，表现了简洁的现代感

图 2-43 点线面的交叉诉说着鱼水之情

图 2-42 这幅作品是线与面的作业，几何形体表现出冷漠感

图 2-44 作品用了点、线、面相结合的手法，画面中心的大鱼作为视觉中心，配合小鱼的渐变与海藻的点缀，整个画面表现了强烈的黑白灰层次，节奏分明

图 2-45 这是用计算机完成的面的作业，黑白灰的运用使画面产生了深度空间感

图 2-47 作品通过块面来表现空间关系、对比关系，灰色面微妙的深浅变化使画面独具魅力

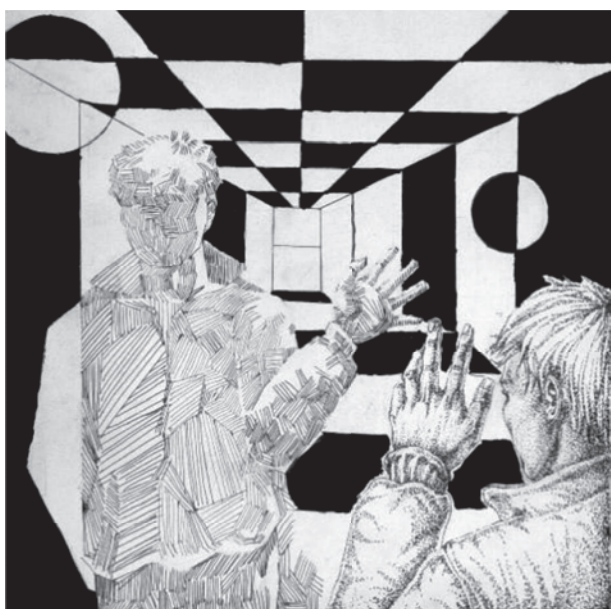

图 2-46 这是将生活中的一幕简化成点线面的作业。近处的人采用点构成，将人物细致化；和他打招呼的人采用线构成，造出背光的效果。背景用面构成造出空间感，突出人物主题。点线面三种元素具备，丰富了画面

图 2-48 此设计运用了点、线、面的构成，用线来切割画面，设计主要表现的是想留住时间。设计运用放射状线条，具有强烈的视觉冲击力

作业练习

第一组 点的练习作业

作品尺寸：10cm × 10cm、12cm × 12cm、8cm × 12cm 任选一种，绘制 10 张作品。

作业要求：掌握点的性能，以点的排列形式作点的规律构成与点的自由构成；能处理点的聚散、大小、平衡、变化、韵律等。

提示：点的动态；点的规律；点的静态；点的集结；点的力度；点的大小；点的秩序；点的空间。

第二组 线的构成练习

作品尺寸：10cm × 10cm、12cm × 12cm、8cm × 12cm 任选一种，绘制 10 张作品

作业要求：掌握线的性能，能处理线的宽窄、粗细、疏密、节奏、韵律与均衡关系。通过对线的处理体现线的多样化性能。

提示：线的涩、流动、平衡；线的畅、深远、

动态；线的笨重、节奏；线的速度、对比。

联想：委婉、雄浑、稳定、消极、梦幻、不安。

第三组 点线面结合

作品尺寸：20cm × 20cm，绘制 4 张作品。

提示：一种心情——甜美、舒适、烦躁；

一种感觉：秩序、对比、聚散、平衡；

一种味道：甜、酸、苦、辣、咸、淡；

一种象征：艳丽妩媚、朴素简洁、庄重

大方、随意休闲。

思考题

1. 点的概念是什么？能引起你的哪些联想？
2. 线有哪些类型？能引起你的哪些联想？
3. 什么是组合？材料、素材、形态、表现方法的关系是什么？
4. 面的不同种类都呈现出哪些感情特征？
5. 面的重合产生哪些视觉效果？